1920-1939

ART DECO *Paris*

"Ama el color. Toma riesgos. Sé curioso

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El art déco es un arte maravilloso y único que se caracterizo por su gran diseño arquitectónico, industrial y gráfico, iniciando en el año 1910 naciendo en "Paris, Francia" pero el años 1920 donde se concilio y esta forma en 1925 alcanzo esplendor en período de entreguerras, especialmente entre 1925 y 1935. Es el estilo que identificamos con la "Belle Epoque" o "los años locos".

Pero como sabemos el arte déco nació en París 1910, pero al finalizar la primera guerra mundial, y rápidamente dominó a Europa y fue tan grande su impacto que rápidamente se expandió hacia América, gracias a su arquitectura, diseño (cartel, tipografía, artes aplicadas, decoración, moda), pintura, escultura, grabado y cinematografía, distinta y además por ser un arte con una estética clásica, simétrica y rectilínea.

Por eso al llegar a América, especialmente Hollywood, EE.UU., donde la creciente industria cinematográfica lo tomó como símbolo de glamour y esta forma también llegando a otros países mas como Cuba, Guatemala, Argentina, México, Ecuador, Filipinas y Venezuela.

Art Deco, se ha aplicado a una gran variedad de obras producidas durante los años de entreguerras, e incluso a las de la Bauhaus alemana. Pero Art Deco era esencialmente de origen francés, y el término debería, por lo tanto, aplicarse solo a obras francesas y aquellas de países directamente influenciados por Francia.

CRONOLOGÍA

Existes 2 periodos del art deco los cuales son:

ZIGZAG

Es un estilo que inicia en 1920 y concluye en 1929 , siendo este el que influyó más en Europa. Este período reconoció por que hizo énfasis en las culturas antiguas recién descubiertas o revaloradas las cuales son: egipcia, mesopotámica, mesoamericana, incaica, africanas, orientales y algunas culturas europeas.

Y en este destacan en particular los triángulos encadenados y superpuestos y líneas y composiciones geométricas en movimiento, algunos ejemplos arquitectónicos pero estuvo presente en obras de arte también y más.

STREAM LINE

este tuvo su origen en Estados Unidos, en la década de 1930 a 1940, representa la recuperación económica después del "crack" bursátil del 29, los principales motivos de este son sus decorativos son las líneas curvas aerodinámicas(streamline).

son horizontales y abstractas, por lo tanto, el art déco ante todo buscó la decoración por encima de la funcionalidad y la podemos ver tuvo mucha influencia en arquitectónico y en productos industriales y automotriz tambien etc.

CRONOLOGÍA

Además de los 2 periodos dentro de ellos existieron 3 etapas las cuales son:

1920-1930

En esta etapa hubo lujo excesivo, también el voluptosidad ornamental(Francia) el uso del acero y cromo tubular. La influencia de movimientos modernos de Holanda y Alemania, también la recuperación del **ART AND CRAFTS** donde (Inglaterra, Escandinavia) y durante 30 años , se llamaba estilo moderno sueco.

Además otros hechos muy importantes como:

- Uso de elementos en forma de rayo, abanico o zig-zag
- Uso de elementos radiales
- Uso de formas apiramidadas
- Uso de formas facetadas
- Influencia cubismo
- Materiales tradicionales, suntuosos, caros y de lujo.
- Clientela elitista.
- Procedimientos artesanales.
- Gusto por las piezas únicas.

1931-1936

Comenzamos el Art Deco se mezcla con las vanguardias, y se encontraban sus centros principales en (Francia y Alemania) luego con las dictaduras el experimentalismo se fue a USA donde a través de esta emigración creando productos para seducir y para el consumo en usa con la etapa stream line.

igualmente sucede muchos hechos muy importantes:

- Uso stream line
- Se descubre el polietileno
- Cierre de Bauhaus,1933
- Entra en servicio el primer tren americano en líneas aerodinámicas
- También entra en servicio aviones que revolucionan el transporte aéreo.

1937-1950

Aca podemos ver como el stream linig (aerodinamismo) en donde años anteriroes había emigrado a estados unidos contagiando su esencia y lo podemos ver en fabricación y construcciones como por ejemplo objetos de uso domestico y personal igualmente en la fabricacion de automóviles con un estilo muy particular.

- Muebles baratos estilo seudotudor.
- pasa un suceso muy importante entre los años 1939-1945 donde este estilo llego a su decadencia y esto a causa de las austeridades por la 2 guerra mundial.

"La mujer del sombrero"

Retrato del Marqués d'Afflito

CONTEXTOS:

CONTEXTO SOCIAL:

La sociedad de la epoca del art deco paso por muchas dificultades y muchas facilidades y todo esto en los locos años 20, como sabemos esta sociedad acaba de salir traumatizada de los horrores de la Primera Guerra Mundial y se va volcar en una vida despreocupada y hedonista. de esta forma siendo una sociedad de grandes tensiones políticas; nazismo, fascismo comunismo que desembocará en la Segunda Guerra Mundial y esto afectado a lo que el art deco y de esta forma siendo su decadencia, dato muy importante que esta sociedad en la que la mujer adquiere un protagonismo especial. Revolución Coco Chanel (liberación del corsé, la mujer puede cortarse el pelo, faldas cortas, fuma, etc..) Revolución Femenina.

Dato muy importante por que a lo largo de esta etapa que fue social y económico también fue la gran depresión de 1920

Aquí un pequeño ejemplo del protagonismo de la mujer en la sociedad

Tamara de Lempicka

CONTEXTO ECONÓMICO:

Como sabemos los felices años 1920 del Art Deco, que corresponde al periodo de la económica en los estados unido donde "Art deco" en los años de mayor fruto que fueron en 1920 y 1929 mas adelante fue donde ya estaba estabilizado, pero en el periodo de los años como antes mencionados fueron parte del periodo de expansivo de un ciclo económico.

Y de esta manera con el crecimiento del art deco hizo que que igualmente la economía creciera a un ritmo grandísimo jamás visto generando una burbuja especulativa.

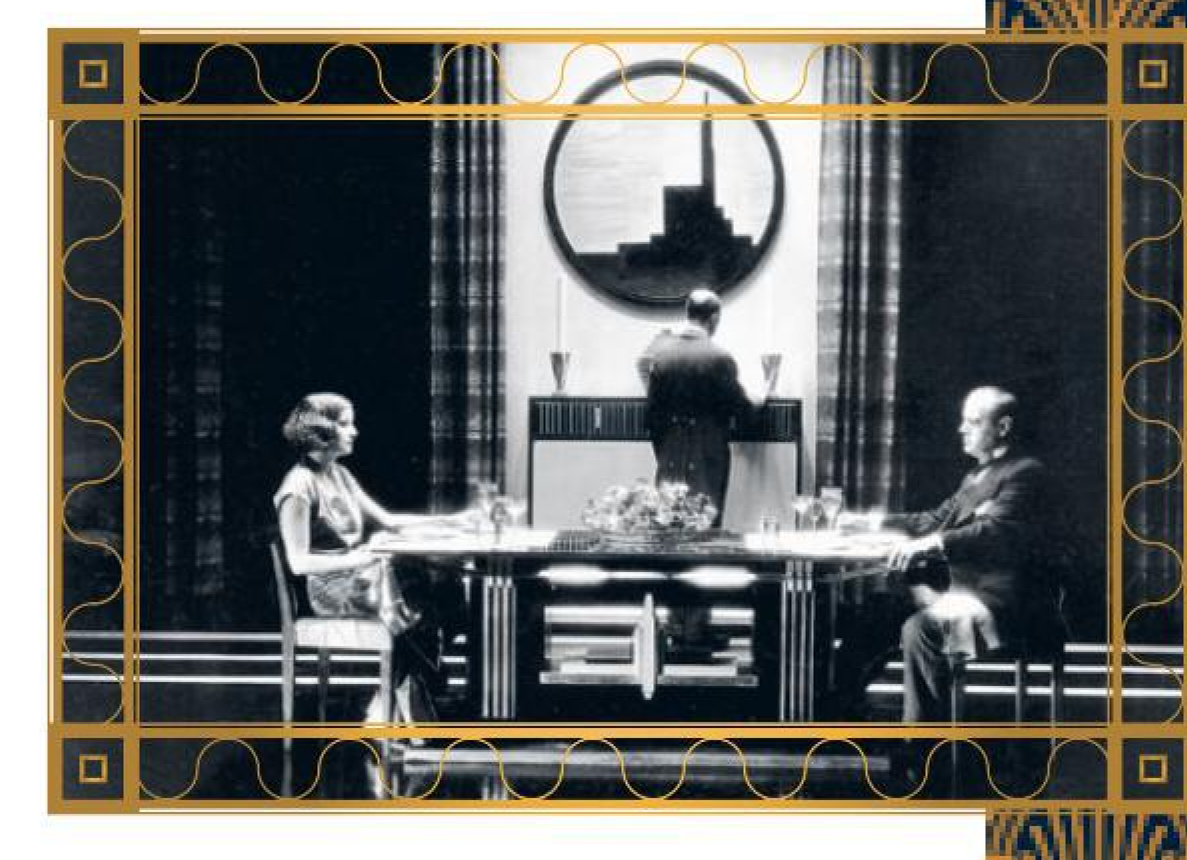
Como sabemos este emigro a estados unidos por problemas en Europa y de esta forma contagiando todo y así crenado fabricación de productos como teléfonos, automóviles y electrodomésticos y la popularización del radio etc.

Se había creado una prosperidad, pero llego una de las etapas mas duras para estados unidos, que fue el 24 de octubre de 1929 o mejor conocido como el jueves negro con la trágica llegada del crack del 29 y finalizaría con una muy conocida la cual es la Gran Depresión.

CONTEXTO CULTURAL:

Ello hizo que influyera decididamente en la sociedad y cultura de su tiempo, lo que queda reflejado en el diseño industrial, la moda, la tipografía. Se lo ha llegado a nombrar como el estilo de la "edad de la máquina". Las líneas rectas, simétricas con impronta geométrica se destacan y lo alejan del organicismo del Art Nouveau.

ARTES:

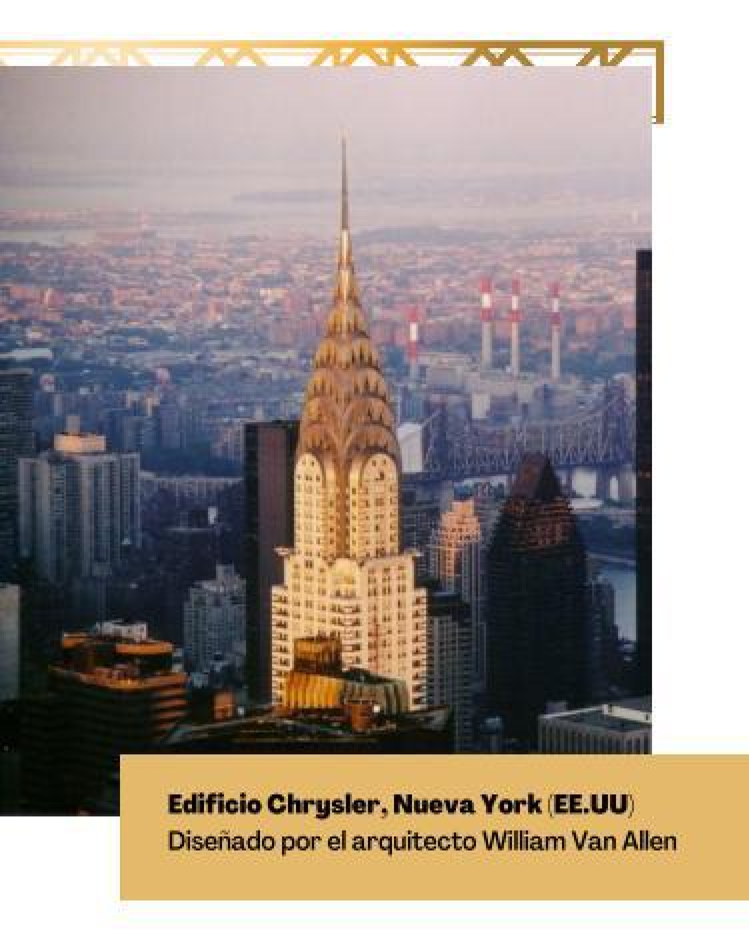
ARQUITECTURA:

La arquitectura Art Decó representaba un estilo de arquitectura elegante y sin complicaciones. Los arquitectos de la época eran creativos en su enfoque del diseño. Estos buscaron crear estructuras frescas, modernas y diferentes de los estilos anteriores cambiando radicalmente la idead principalmente en los Estados Unidos y, de esta manera representó la esperanza en relación a nuevos tiempos, también abrazando la modernidad y la tecnología.

La arquitectura Art Decó era inconfundible y representaba una época que estaba en el centro de la era de las máquinas pero además de todo eso como antes mencionado impulso a estados unidos de tal forma que la arquitectura tuvo su cumbre con la construcción de los rascacielos americanos. En Brasil, aparece con frecuencia en teatros, estaciones de tren e inmuebles en las grandes ciudades.

CARACTERITICAS:

- Identificar un edificio Art Decó no es difícil, pero es útil conocer algunos elementos comunes.
- Materiales de construcción modernos y tradicionales. Los edificios Art Decó utilizan materiales como el estuco, la terracota, el vidrio decorativo, el cromo, el acero y el aluminio.
- Detalles ornamentales y geométricos. En los edificios se aplica una variedad de patrones y detalles decorativos, como chevrones, las pirámides, los rayos de sol estilizados o las flores, los zigzags y otras formas geométricas.
- Los edificios el diseñador o arquitecto incluirá elementos Art Decó similares en el exterior y el interior para que cada edificio tenga un tema coherente.
- No se construyeron muchas casas en estilo Art Decó, por que el estilo Art Deco iba para edificios y espacios comerciales

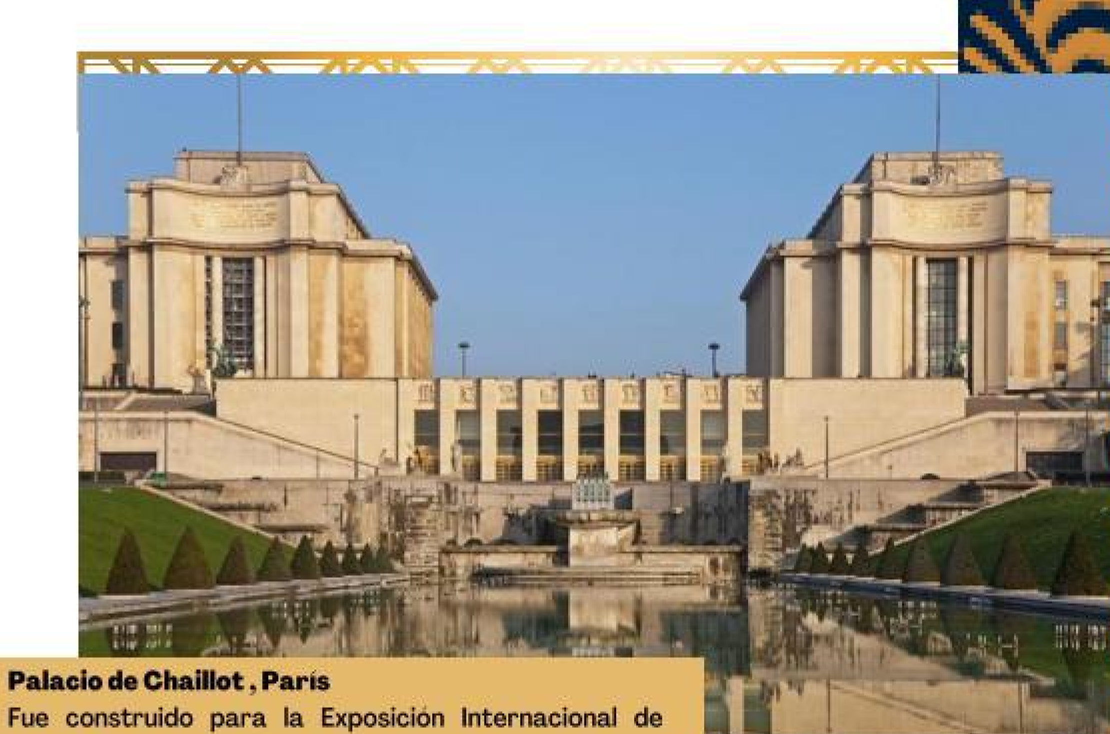
Edificio Chrysler, Nueva York (EE.UU)
Diseñado por el arquitecto William Van Allen

Cristo Redentor, Río de Janeiro (Brasil)
La estatua del Cristo Redentor fue creada por el escultor francés Paul Landowski

Empire State Building, Nueva York (EE.UU)
Fue diseñado por el arquitecto estadounidense William F. Lamb y terminó su construcción en 1930.

Palacio de Chaillot , París
Fue construido para la Exposición Internacional de 1937. Este palacio fue diseñado por los arquitectos Jacques Carlu,Louis-Hippolyte Boileau y Léon Azéma.

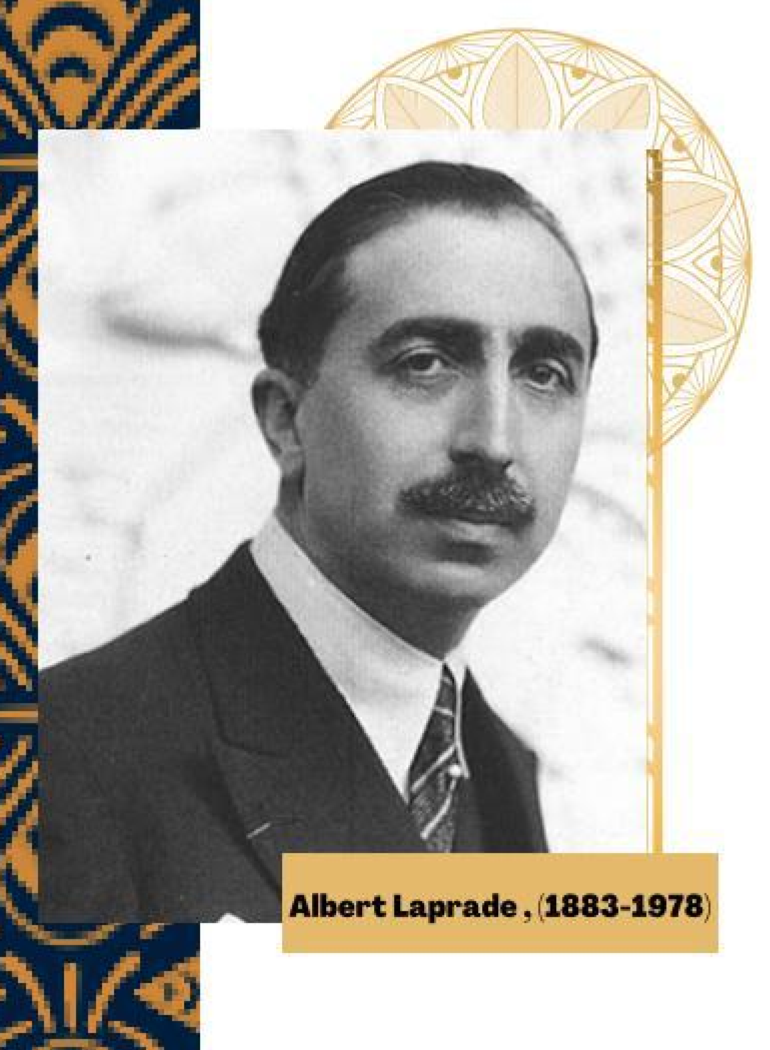

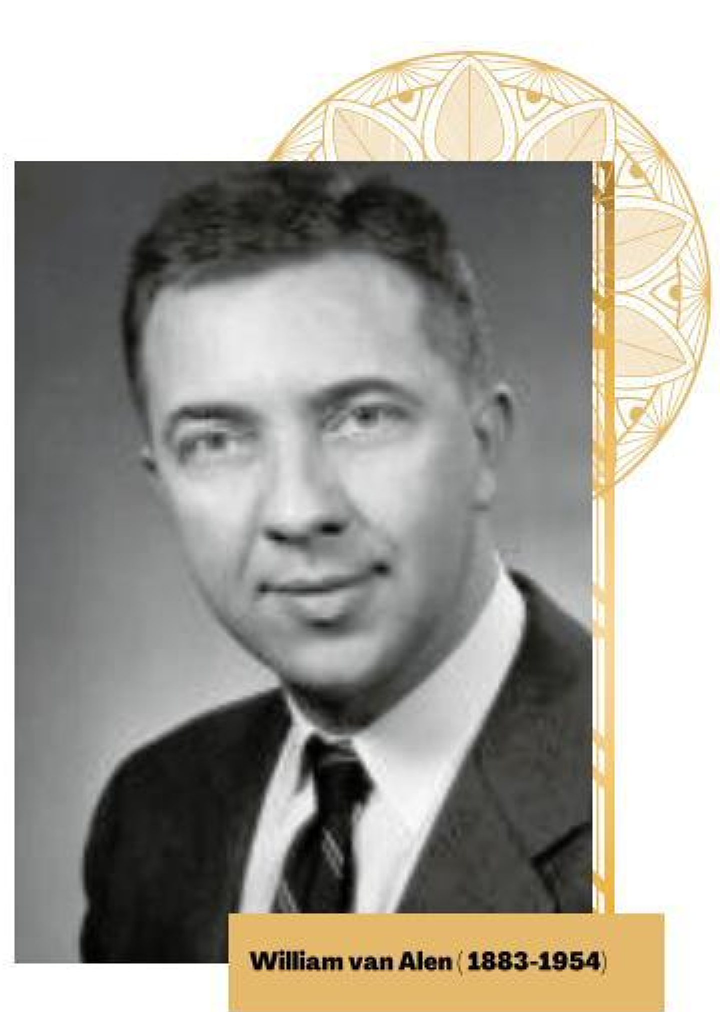
La Casa Judía, Valencia (España)
La Casa Judía del arquitecto valenciano Joan Guardiola es una de las obras más representativas del movimiento Art Decó.

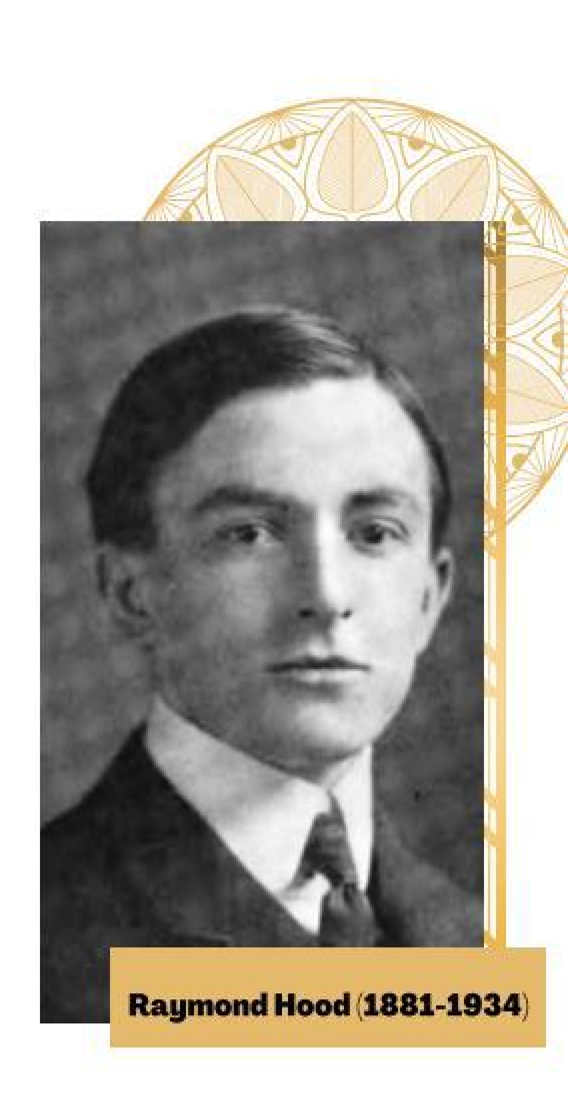

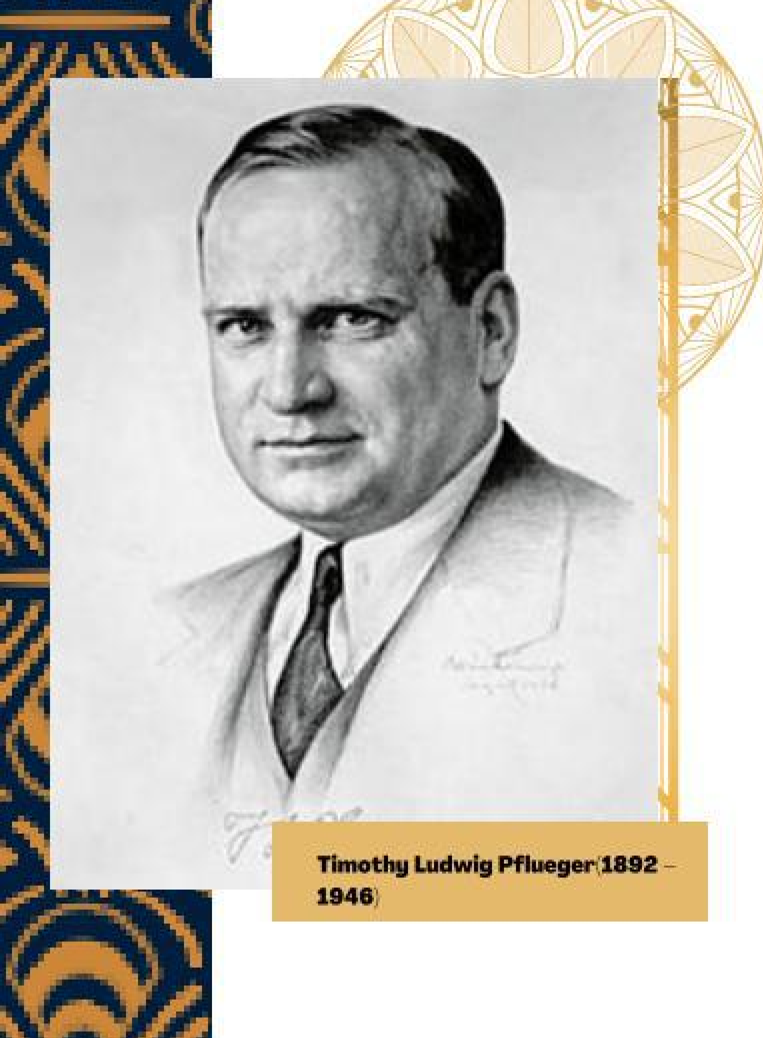
Edificio Chrysler, Nueva York
Recordemos igualmente por dentro tenia mucho estilo art deco los edificios

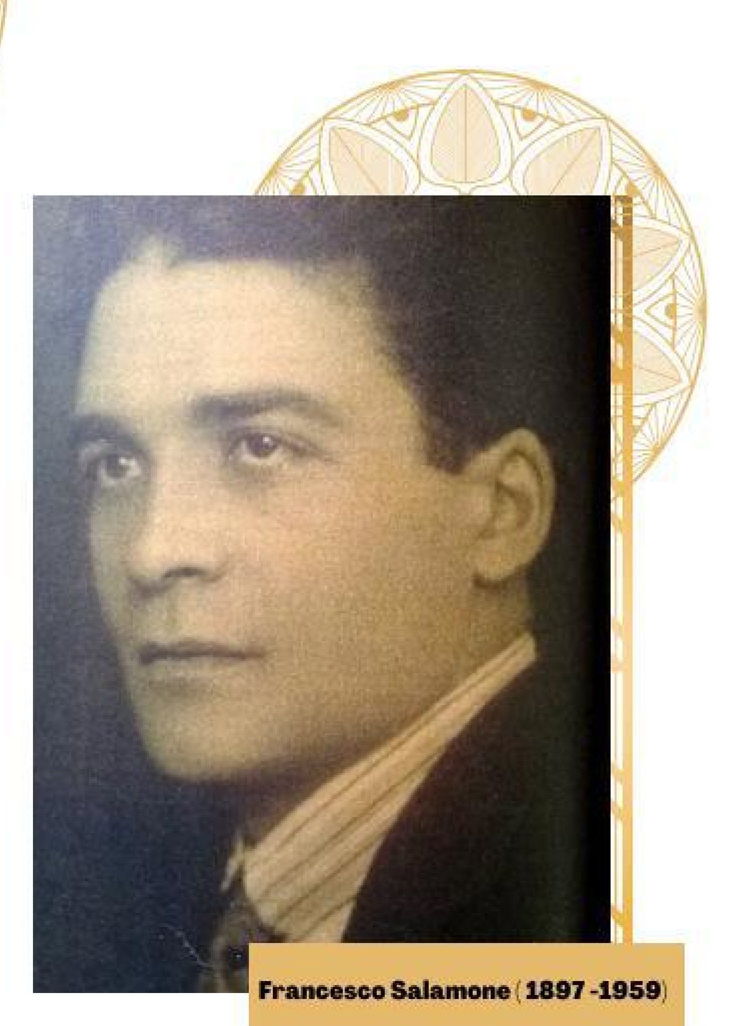
ARQUITECTOS:

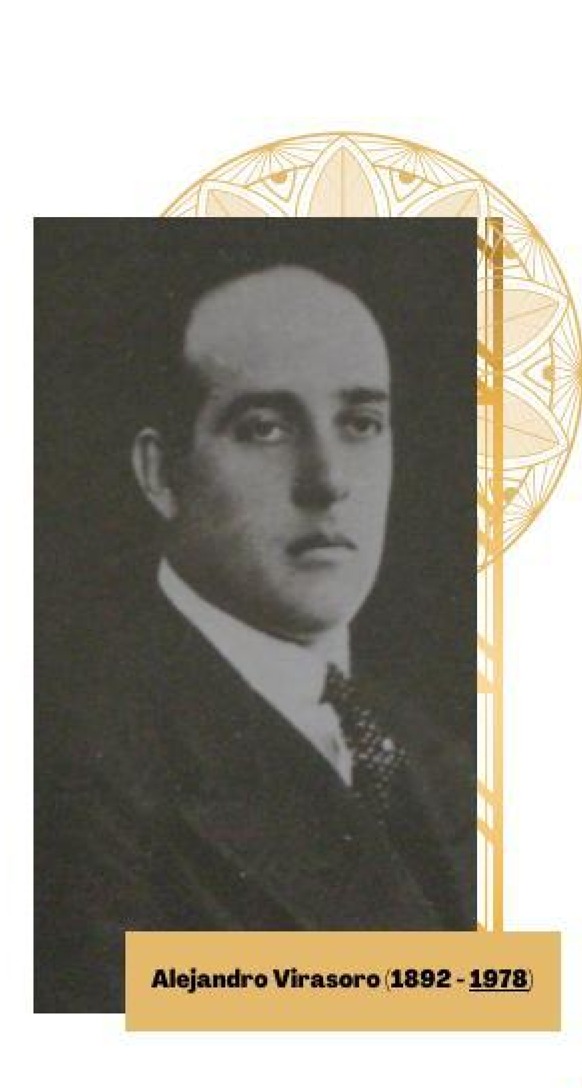

Albert Laprade , (1883-1978)

William van Alen (1883-1954)

Raymond Hood (1881-1934)

Timothy Ludwig Pflueger(1892 – 1946)

Francesco Salamone (1897 -1959)

Alejandro Virasoro (1892 - 1978)

ESCULTURA:

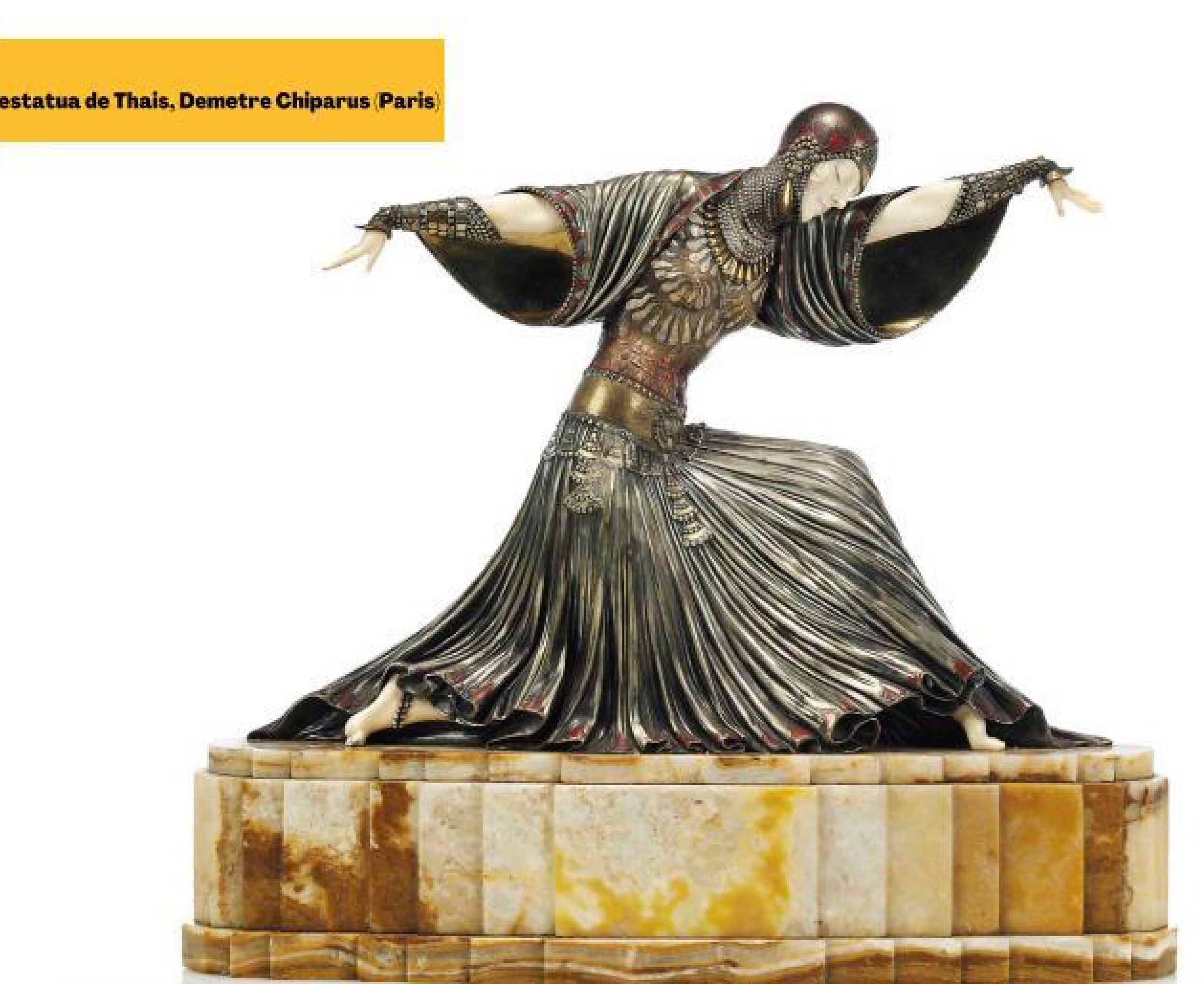
Cuando hablamos de la escultura en art deco, nos damos cuenta que aporto un estilo estilo y elegancia a nuestros espacios, también nos hablan de valor histórico, con la representación intrínseca de las década de los 20's y los 30's. peor esta se divide en dos grandes corriente. La primera se representa con un mercado popular, por lo general domestico donde se muestra la escultura de vanguardia, comúnmente de amplias ediciones y de artistas no muy conocidos. La segunda corriente es representada por escultores famosos de mucho prestigio, que elaboran piezas únicas de edición limitada, exhibidas en las bellas artes pero no fue hasta en estados unidos los Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil entre otros países, la escultura tuvo un estilo de glamour

CARACTERITICAS:

- Se utilizaron materiales como bronce, marfil, ónix, alabastro, pan de oro, mármol madera y estuco.
- La utilización de figuras femeninas y masculinas que era muy importantes en todo el art deco.
- Muchas de las primeras esculturas eran pequeñas, diseñadas para decorar salones. Se conocieron con el nombre de Escultura de estudio
- Se inspiraba en temas clásicos y mitológicos, como la estatua de Prometeo, y el Atlas.
- Casi siempre era representativa de figuras heroicas, o relacionadas con la finalidad del sitio que decoraban.
- Cuando o durante la gran depresión los respectivos escultores realizaron imágenes estilizadas e idealizadas de trabajadores , para decorar edificios federales.

estatua de Atlas, frente al Rockefeller Center en Nova (Lee Lawrie)

estatua de Thais, Demetre Chiparus (Paris)

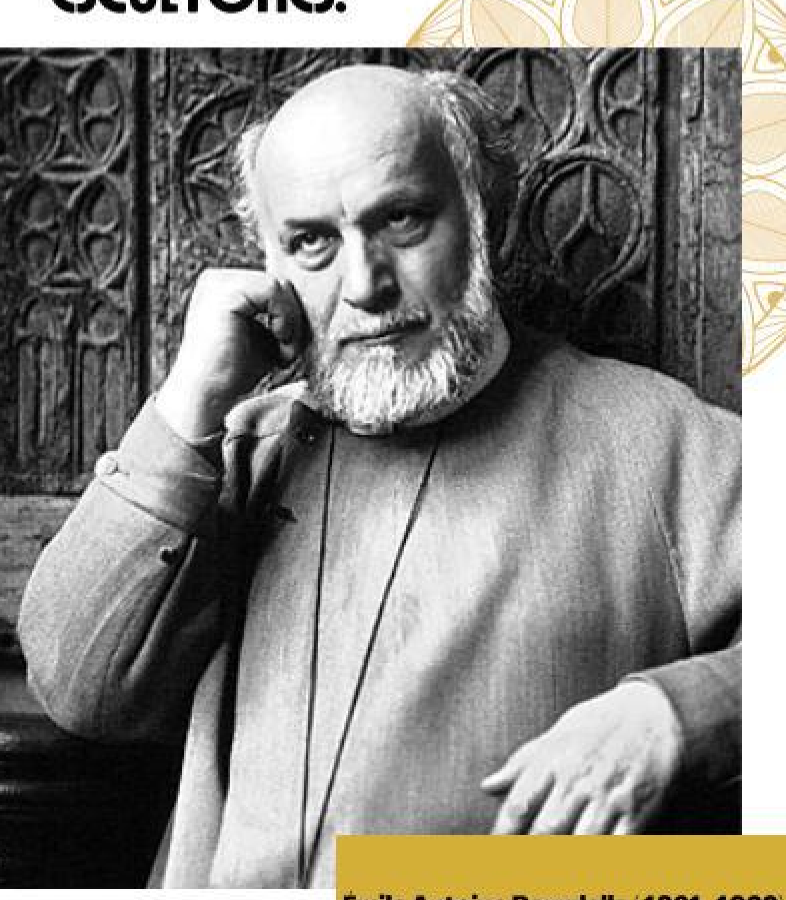

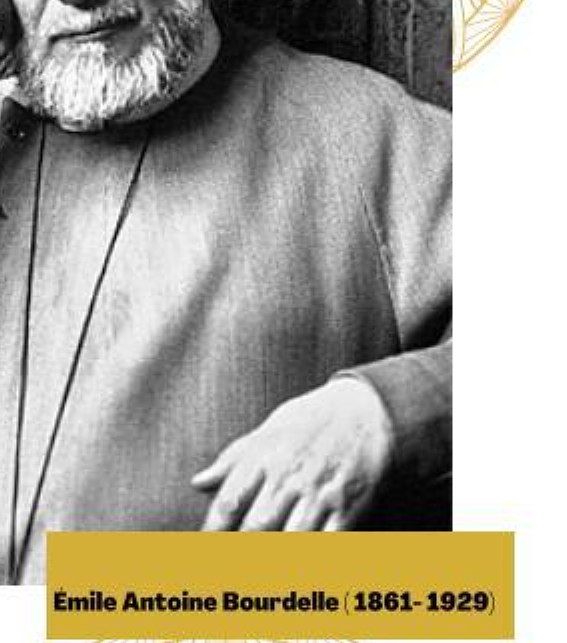
"Prometheus" (1934), Paul Manship

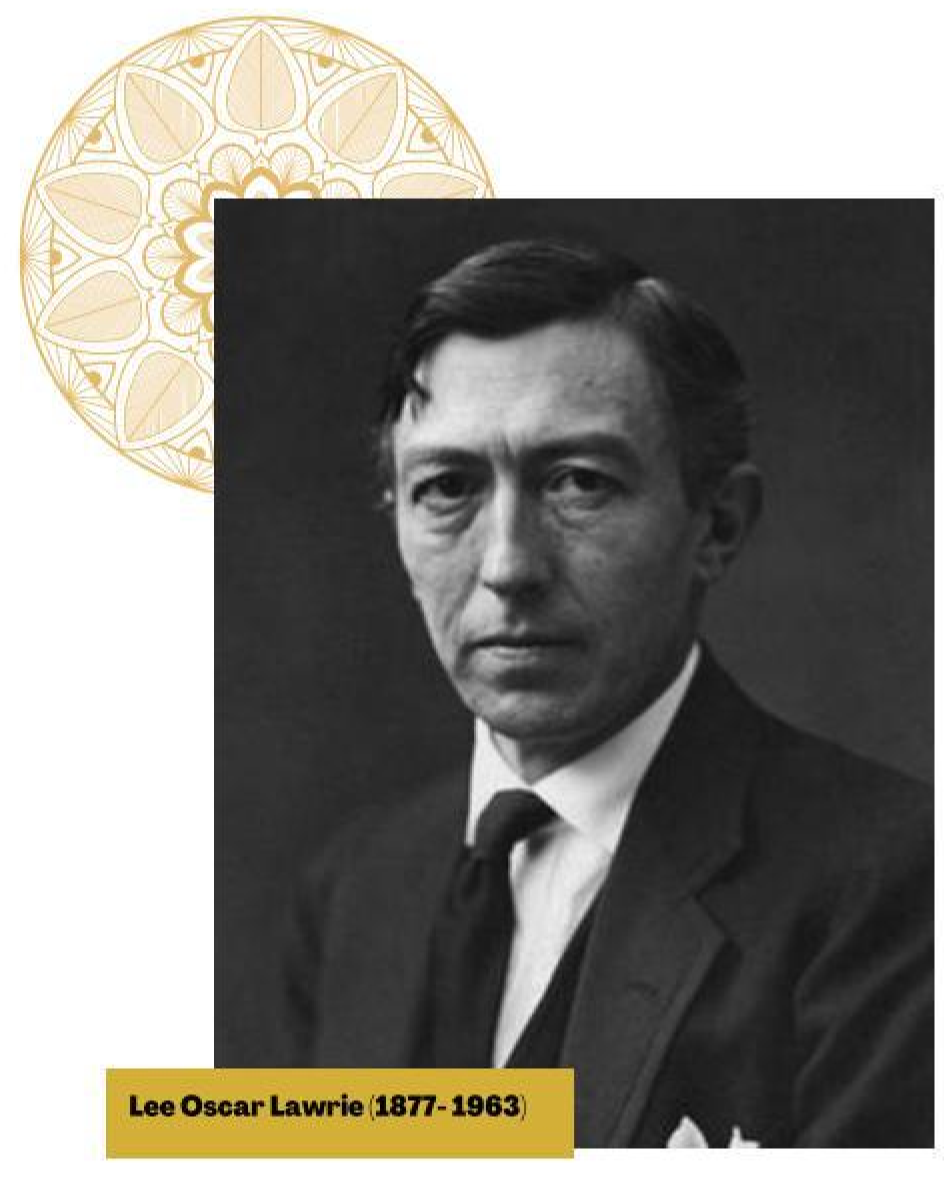
Hércules arquero, Antoine Bourdelle (1861-1929)

ESCULTORES:

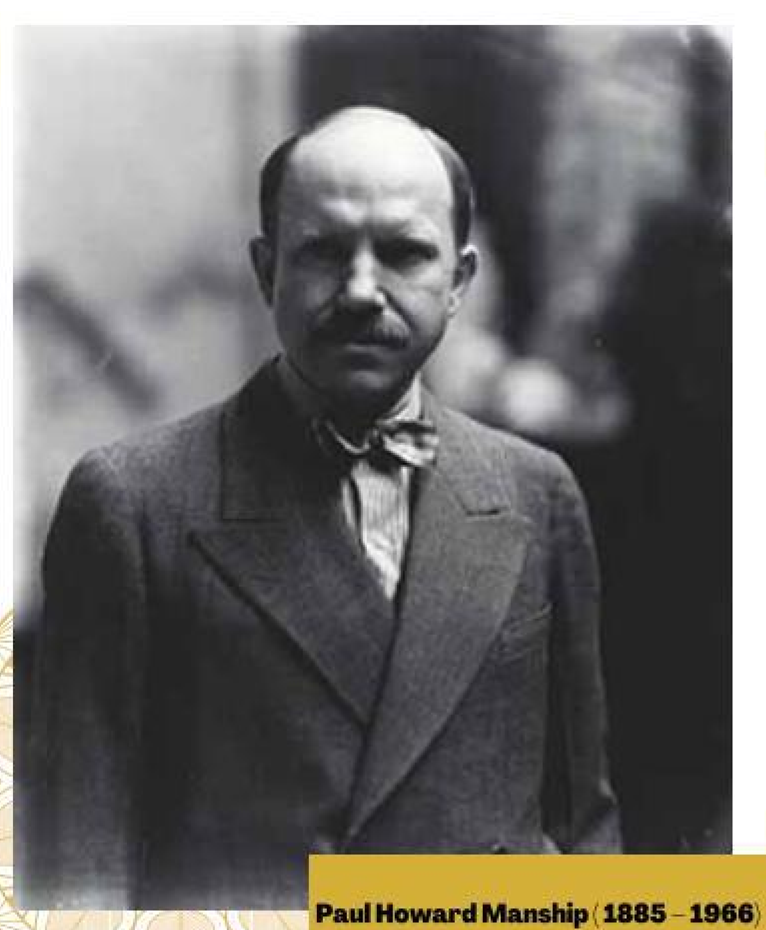
Émile Antoine Bourdelle (1861-1929)

Lee Oscar Lawrie (1877-1963)

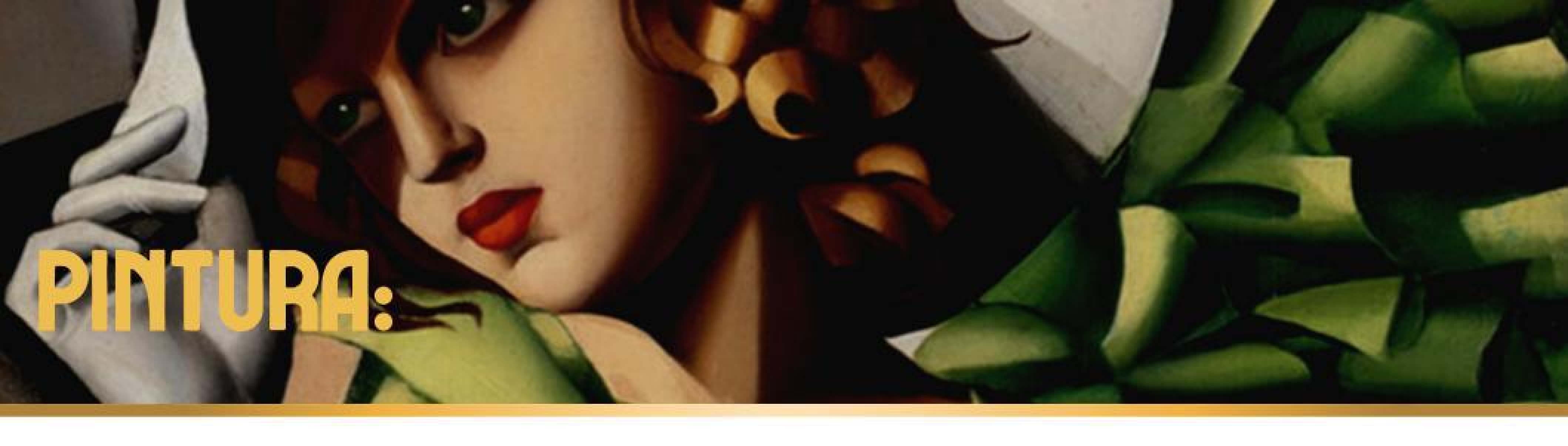

Joseph Csaky (1888 – 1971)

Paul Howard Manship (1885 – 1966)

- Georges Contaux
- Frédéric hexamer
- Gustave Miklos
- Demetre Chipiarus
- Henrique Moreira
- Paul Niclausse
- Paul du Bois
- Max le Verrier
- Alfredo Ravasco
- Max Blondat
- Claire Colinet

PINTURA:

La pintura en el estilo del Arte Déco, se desarrolló en todos los países donde se manifestó esta corriente artística. Siguió la misma línea que en todas las otras artes: lujo, glamour, color, diseño, modernidad, inspiración en temas diversos.

Fue decorativa se realizó en mayor grado para decorar edificios o habitaciones. Algunos pintores están relacionas exclusivamente con el estilo, entonces de esta forma la pintura del estilo art déco revela una mezcla variada de geometría, simplicidad y abstracción combinadas con colores vibrantes y simples, todo ello sin apartarse de la tradición pictórica, sino combinándose con ella.

Unas de las mayores representantes de la pintura del Art Deco es la pintora Tamara de Lempicka en ser considerada, la primera artista en ser una estrella del glamour y ella influenciada por el cubismo y reconocida en la "alta burguesía" y la aristocracia.

Además ella se centro en retratos femeninos y desnudo de ambos sexo, pero siempre siguiendo la tendencia del art deco como ropajes flotante y dedos largos y muy buenas contrastes luces y sombras.

El hombre in completo(1932) Tamara de lempicka

Tamara de Lempicka, (1898- 1980)

El metro (1934) Lily Feredi

Tamara en bugatti verde(1929) Tamara de lempicka

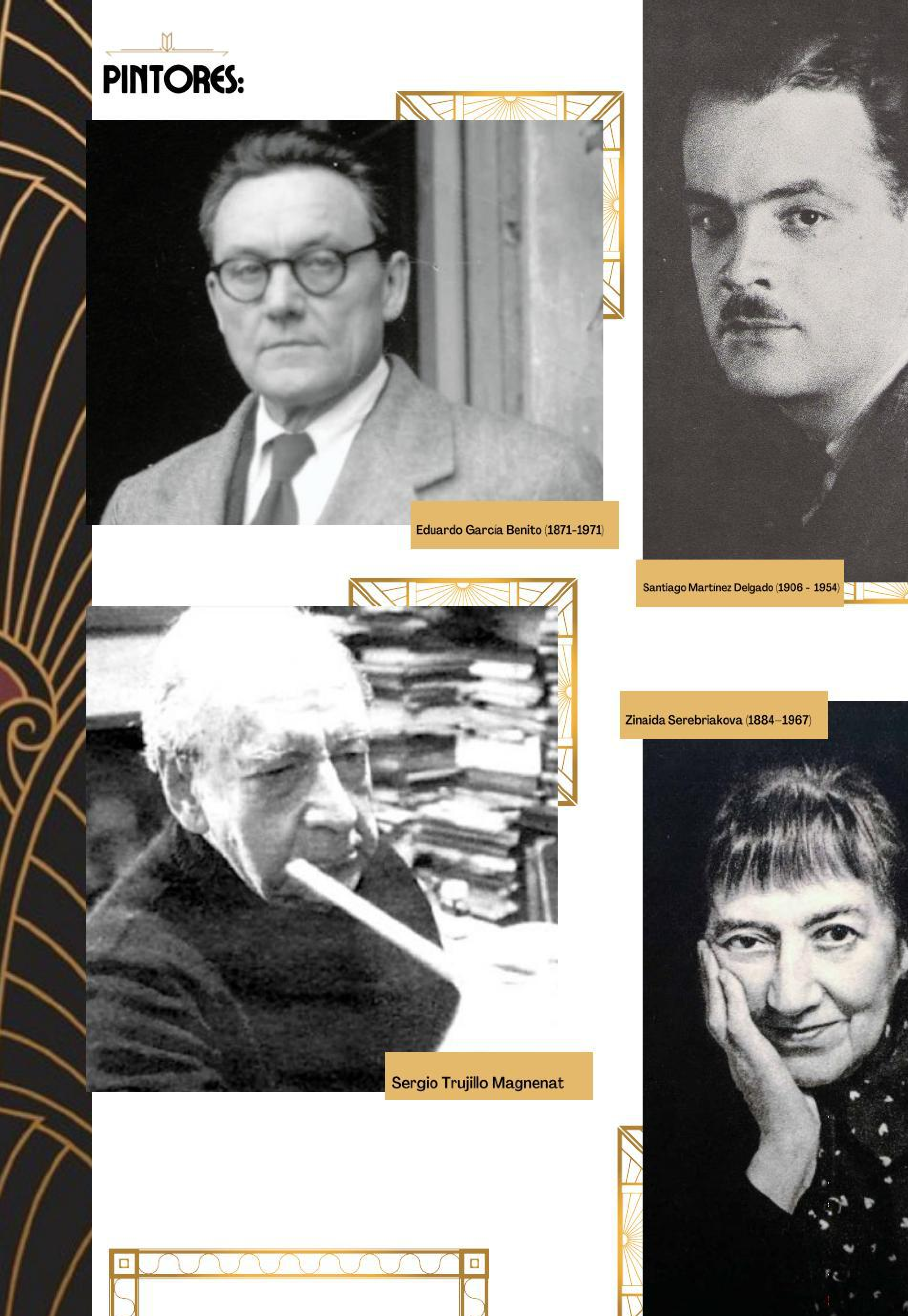
La bella durmiente(1932),Sergio Trujillo Magnenat

VANITY FA

Eduardo Garcia Benito (1921-1940), Revista fair

PINTORES:

Eduardo García Benito (1871-1971)

Santiago Martínez Delgado (1906 - 1954)

Sergio Trujillo Magnenat

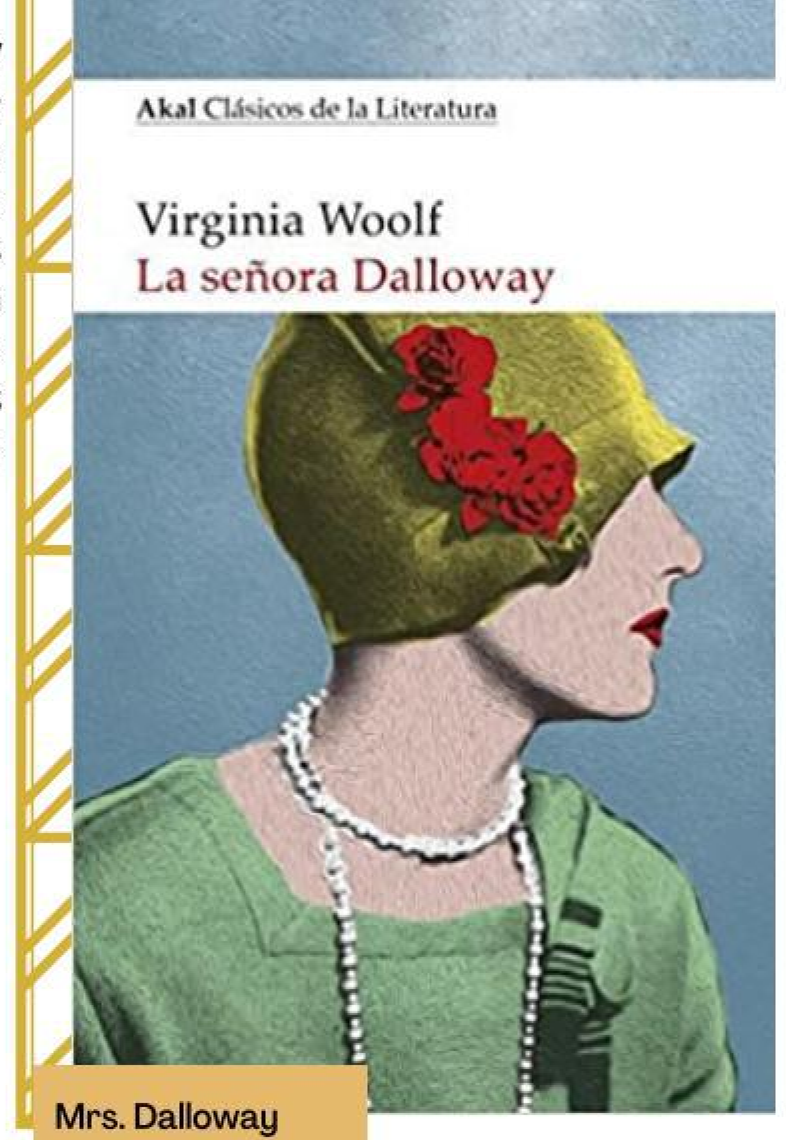
Zinaida Serebriakova (1884–1967)

- Jean Dúpas (1882-1984)
- Robert Eugène Poughéon (1885-1935)
- Jean Gabriel Domergue (1889-1962)
- Adolphe jean (Cassandre), (1901-1968)

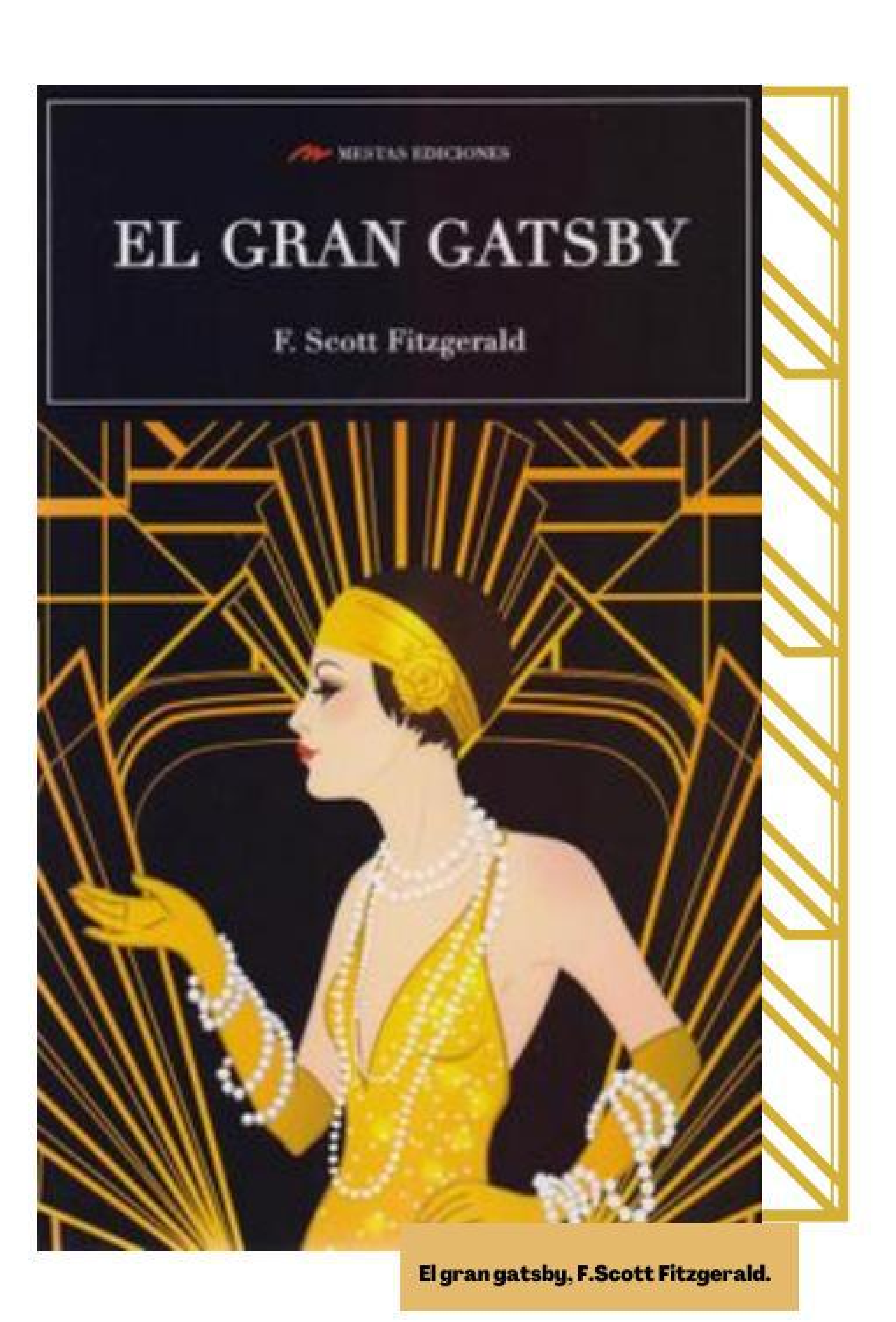

LITERATURA:

Después de la primera guerra mundial la vida se abrió paso y mostró sus diferentes rostros tradicionales y nuevos a través de la grandeza literaria en los años veinte del siglo XX con obras con una diversidad de idiomas cuyo fulgor, y descubrir caminos a escritores y emocionar a los lectores con títulos que casi todos hemos escuchado más de una vez y forman parte de la biografía literaria y personal de mucho, como los artistas intelectuales afroamericanos expresan su cultura con dicho orgullo tales como Ernest Hemingway y F.Scott Fitzgerald fueron los mas populares.

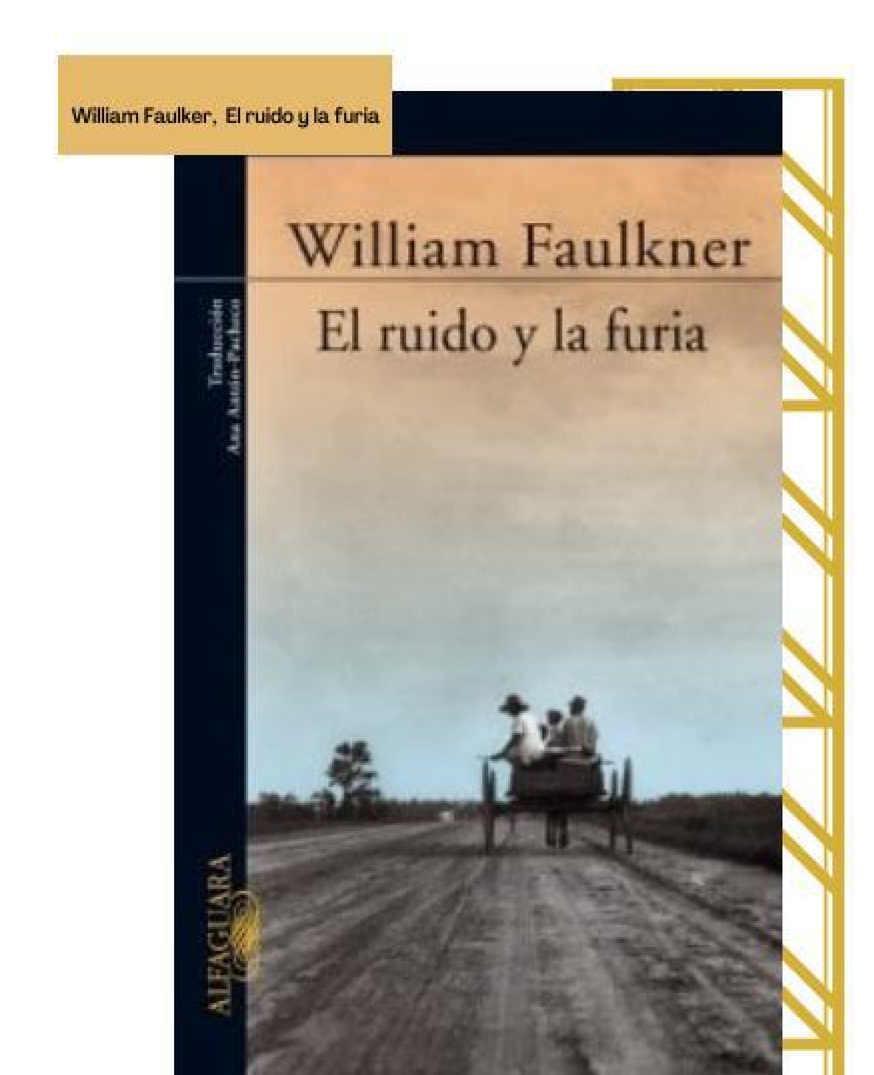

Mrs. Dalloway

El gran gatsby, F.Scott Fitzgerald.

William Faulker, El ruido y la furia

ARTES APLICADAS:

Aquí podemos ver que el art deco se ha aplicado es muchísimas cosas como ya hemos visto, en arquitectura, pinturas. escultura pero la locura de lo 1920 este llego a muchos mas ámbitos como es automotriz, domestico, cine y joyas empezando marcas cono coco Chanel o Cartier fue fundada en parís etc . y podemos ver el gran impacto que tuvo este arte.

DOMÉSTICOS Y MUEBLES:

AUTOMOTRIZ:

Cualquier amante de los coches es un apasionado del arte le diera las gracias al Art Decó por que gracias a el automóvil comenzó a ser más que una simple máquina ya que lo convirtió en una obra de arte. Este movimiento artístico invadió la cultura popular en los **años 20 y 30**. La influencia del 'Art Decó' en los automóviles ha llegado hasta hoy en día, todos Llenando así los vehículos de estética, lujo y elegancia creando auténticas obras maestras y cada vez presenciamos unos nos damos cuenta e su hermosura.

JOYAS:

Las joyas en este período comenzaron a tener importancia, siguieron siendo un símbolo de estatus, pero también el complemento final e infaltable de cualquier outfit y en esta época de industrialización, las mujeres tuvieron la oportunidad de tener joyas más liberales, estilizadas y glamorosas, joyas que podían usarse con cualquier atuendo de la época, utilizaban : diamantes, gemas preciosas, zafiro, rubí y esmeralda así como jade, el ónix y el cuarzo de cristal.

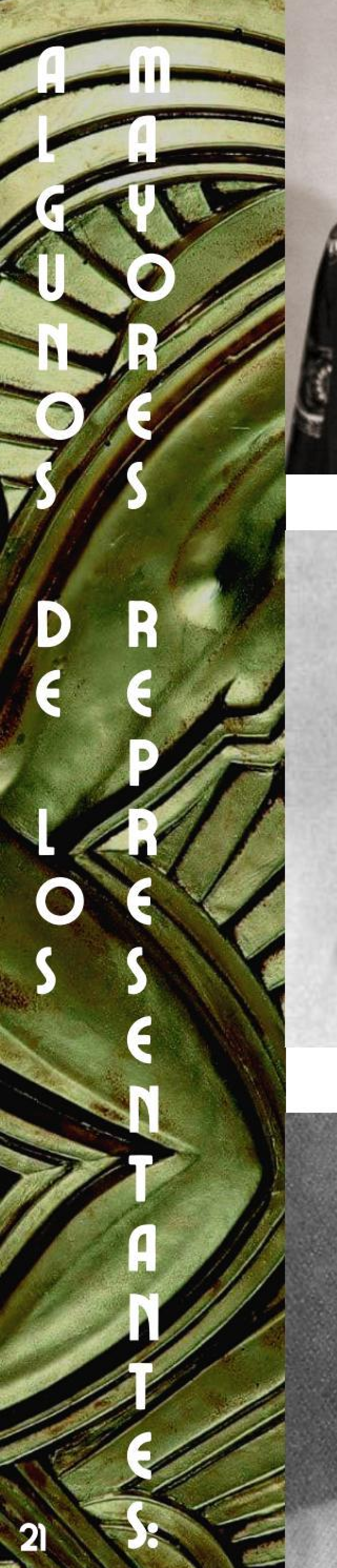
CINE:

Al concluir la primera guerra mundial , una de las parte mas afectadas fue la cinematografía decayó, y con esto en Europa empezó desde cero y de esta manera la películas tuvieron in significado artístico y esto abriría una nueva etapa en el cine.

Como sabemos fue estilo casi puramente decorativo; sin embargo, fue sólido y con identidad propia. Resultó fiel a su época, comenzando a mostrar la idea futurista de la Revolución industrial: **gira en torno al progreso y la maquinaria**, así como el ordenamiento, la ciudad y lo urbano. Y sirvió mucho para olvidar la Primera Guerra Mundial, para imprimir optimismo luego de la depresión que causó la guerra; se orientó hacia el futuro y celebró el progreso. Como sabemos con su toque de las figuras geométricas claramente delineadas y el uso de colores llamativos fueron características de este estilo ,aquí todas las artes se amalgaman y unifican bajo este nuevo estilo: **las gráficas, las decorativas, escultura, arquitectura, pintura, joyería. El cine tampoco le es ajeno.**

Como sabemos la Exposición parisina de **1925** tuvo gran repercusión y las ideas y propuestas que allí se presentaron llegaron a lugares tan distantes como Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, México, Brasil entre otros. El Art Decó fue un estilo que logró su máximo esplendor en el período entre guerras e impregna a todas las artes, tanto en pequeños objetos como en grandes edificios: **la famosa estatuilla del "Oscar" pertenece a este estilo. por ultimo** Ha tenido una influencia marcada en arte contemporáneo y diseño.

ALGUNOS DE LOS MAYORES REPRESENTANTES:

Tamara de Lempicka, (1898- 1980)

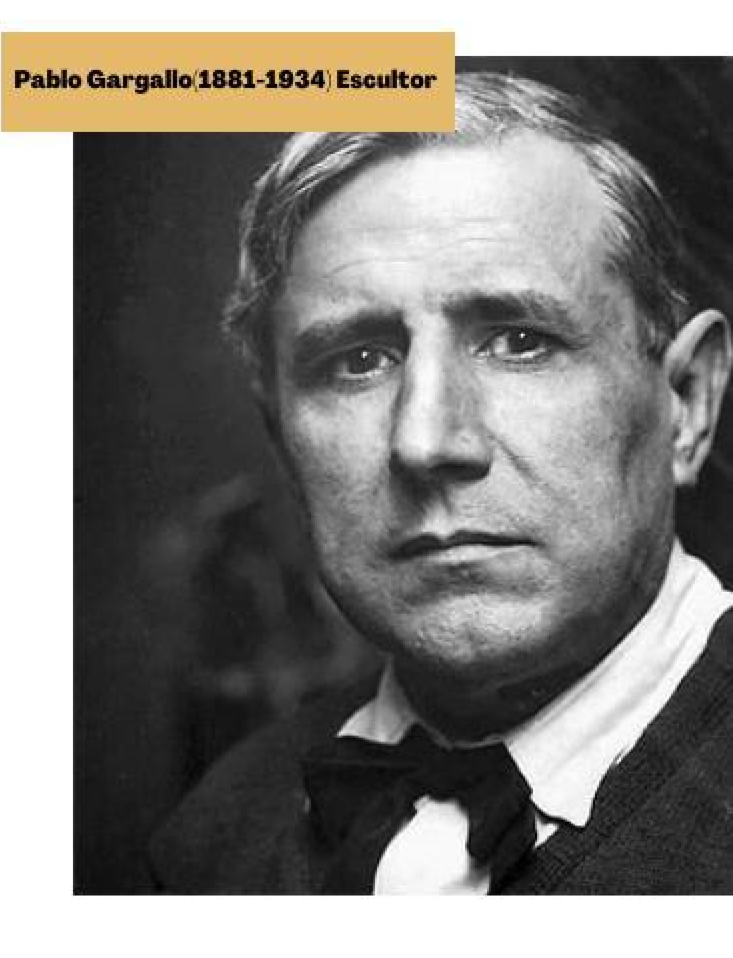

William Van Alen(1883-1954)

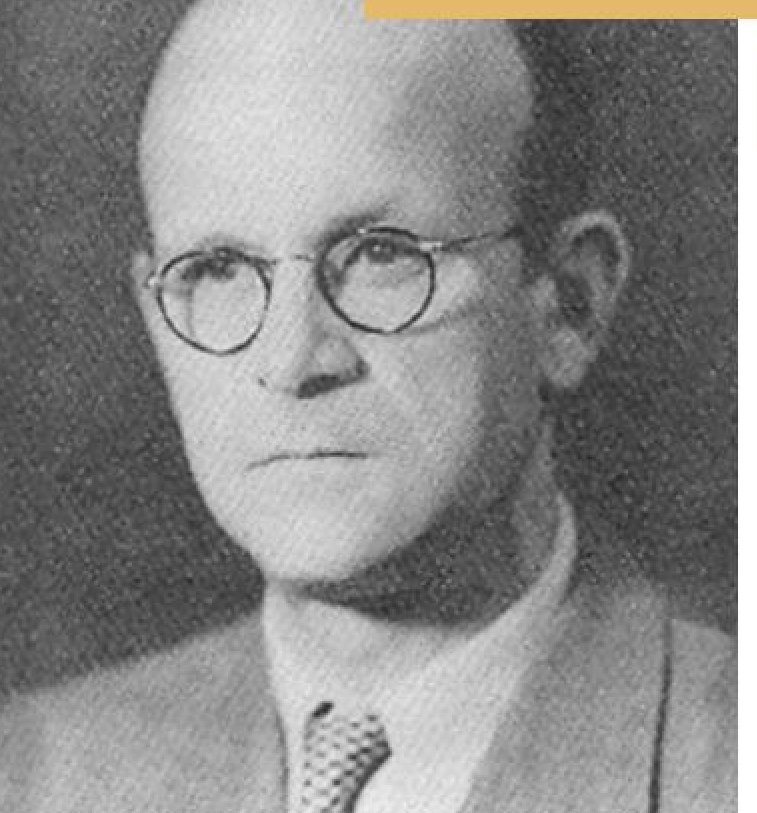
Jean Dunand (1882-1984)Pintor

Pablo Gargallo(1881-1934) Escultor

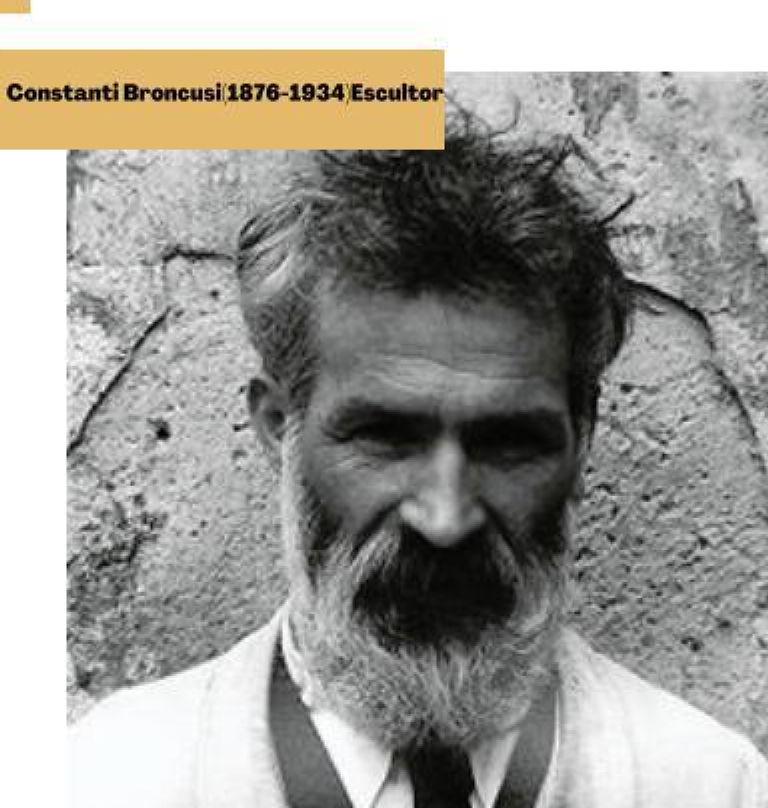

André Groult(1884-1967)Diseñador

Constanti Broncusi(1876-1934)Escultor

Paris
ART DECO
0 87295 15110 5